

传统艺术元素在美育导向的艺术设计中的运用研究

彭城坤, 金楠

江西科技学院, 江西 南昌 333000

DOI:10.61369/EST.20240700009

摘 要 : 在美育日益受到重视的当下, 艺术设计作为美育的重要载体, 融入传统艺术元素具有深远意义。本文深入探究传统艺术元素在美育导向艺术设计中的运用, 分析其价值、应用形式, 探讨面临的挑战与应对策略, 旨在推动艺术设计教育发展, 提升学生审美与文化素养, 让传统艺术元素在现代美育中焕发生机。

关 键 词 : 传统艺术元素; 美育; 艺术设计; 应用

Research on the Application of Traditional Art Elements in Art Design Guided by Aesthetic Education

Peng Chengkun, Jin Nan

Jiangxi University of Technology, Nanchang, Jiangxi 333000

Abstract : In the current era where aesthetic education is increasingly valued, art design, as an important carrier of aesthetic education, incorporating traditional artistic elements has profound significance. This article delves into the application of traditional art elements in art design guided by aesthetic education, analyzes their value and forms of application, explores the challenges and response strategies faced, with the aim of promoting the development of art and design education, enhancing students' aesthetic and cultural literacy, and revitalizing traditional art elements in modern aesthetic education.

Keywords : traditional art elements; aesthetic education; art and design; application

引言

美育是培育学生审美能力、塑造健全人格、提升人文素养的关键环节。艺术设计作为美育的有效途径, 不仅传授设计技能, 更注重培养学生对美的感知、理解与创造。传统艺术元素承载着中华民族数千年的智慧、情感与文化底蕴, 将其融入美育导向的艺术设计, 既能丰富设计内涵, 为艺术设计注入新活力, 又能传承和弘扬传统文化, 增强学生文化自信, 是实现美育目标的重要举措。

一、传统艺术元素在美育导向艺术设计中的价值

(一) 提升审美素养

传统艺术元素蕴含丰富形式美法则, 如对称、均衡、节奏、韵律等。学生接触、运用传统纹样, 能直观感受线条疏密、图形组合的节奏变化, 培养对形式美的敏锐感知。传统色彩搭配和谐且具有文化内涵, 学习传统色彩运用, 学生可掌握色彩情感表达, 提升色彩审美能力。在传统造型学习中, 学生领略到不同造型的比例、尺度之美, 如传统家具造型的简洁与实用完美结合, 从而提高对造型美的鉴赏水平。通过系统学习传统艺术里虚实相生、意境营造等美学观念, 学生可进一步体悟东方审美“以少胜多”“含蓄深远”的独特表达方法, 在园林设计和书画布局里感受“留白”营造的想

象空间与精神意趣, 此训练既增强了形式把控能力, 还加深了对审美本质的思索, 运用传统艺术元素可推动学生在创作时兼顾视觉效果与文化底蕴, 逐渐培养出兼具民族特色与现代观念的审美判断能力, 给未来设计实践增添更深厚的美学根基。^[1]

(二) 培养文化认同感与传承意识

传统艺术元素是民族文化的视觉呈现, 融入艺术设计教学, 学生深入了解传统文化内涵, 增强文化认同感。在设计中运用传统艺术元素, 如以京剧脸谱元素设计现代海报, 学生探究脸谱色彩、图案背后的人物性格、历史故事, 感受传统文化魅力, 进而激发传承意愿, 成为传统文化传承者。通过系统剖析传统纹样、器物及建筑中的符号与象征体系, 可使学生明白其中所蕴含的哲学思想、伦理观念以及生活方式, 像“天人合一”自然观或

作者简介:

彭城坤 (1996.05-), 男, 土家族, 湖北恩施来凤县人, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 艺术设计;

金楠 (1996.08-), 女, 汉族, 浙江省温州市苍南县人, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 辅导员, 思想政治教育, 陶瓷艺术设计。

“中庸和谐”价值观，在设计实操里，学生并非仅模仿形式，还借助现代语境对传统文化精神进行再诠释，像把书法笔触运用到动态标识设计中，也或是以传统“榫卯”智慧启迪可持续产品结构，此过程促使学生从被动接收变为主动推广，在文化寻根与创新发展中树立对民族身份的自信与骄傲，自发承担起文化延续和再创新的任务。

（三）激发创新思维

传统艺术元素为艺术设计创新提供丰富素材与灵感。从传统艺术独特视角出发，能突破常规设计思维。如将传统剪纸艺术的镂空技法运用到现代产品包装设计，创造出新颖的视觉效果；从传统服饰的宽袍大袖造型获取灵感，设计出具有现代时尚感的服装款式。传统与现代碰撞，激发学生创新思维，创造出兼具文化底蕴与现代感的设计作品。^[2]

二、传统艺术元素在美育导向艺术设计中的应用形式

（一）直接引用

在艺术设计作品中直接呈现传统艺术元素的原始形态。在平面设计中，将传统的龙凤纹样直接用于标志设计，传达高贵、吉祥如意，如某高端中式品牌标志，以金色龙凤纹样为主体，展现品牌尊贵气质与传统文化底蕴；在室内设计中，选用传统中式家具，如明式圈椅，直接放置于空间，营造古朴典雅氛围，体现中式审美风格。

（二）变形与简化

根据设计需求，对传统艺术元素进行变形、简化处理，保留其核心特征，使其更契合现代审美与功能需求。在现代建筑外观设计中，提取传统建筑飞檐的曲线元素，简化线条后应用于建筑屋顶造型，既保留传统韵味，又符合现代建筑简洁流畅的风格；在图案设计中，将复杂的传统植物纹样简化为几何图形，重新组合排列，应用于服装面料，增添时尚感与文化气息。

（三）文化内涵的挖掘与再表达

深入挖掘传统艺术元素背后的文化内涵，通过现代设计手法重新诠释与表达。以“二十四节气”文化为例，设计师以节气为主题，通过插画、产品设计等形式，将节气所蕴含的自然规律、农耕文化、民俗活动等内涵生动展现出来。如设计一套以节气为主题的文具，将每个节气的代表性元素融入文具造型与包装，让使用者在日常使用中感受传统文化魅力，实现传统艺术元素文化价值的现代转化。

三、传统艺术元素在美育导向艺术设计应用中面临的挑战

（一）理解与把握不足

学生对传统艺术元素文化内涵理解不深，仅停留在表面形式模仿，难以准确运用。部分学生在设计中随意堆砌传统元素，未考虑元素间逻辑关系与整体文化表达，导致作品文化内涵缺失、风格混乱。例如，在设计中同时使用多种风格迥异的传统纹样，

却未进行合理搭配，使作品显得杂乱无章。该问题的根源是学生没有系统学习传统文化的历史背景、哲学思想和审美体系，传统纹样、色彩及造型常常承载特定象征意义与情感抒发，像龙纹象征着权威，青花蓝传递宁静悠远之感，若只进行视觉复制却忽略其文化背景，很容易导致使用错误，传统艺术讲求“意蕴”与“留白”，现代设计教育却着重强调形式与功能，若学生不能融会二者，很容易陷入生硬组合或符号滥用的困境，既无法展现传统美感，还会降低设计的整体性与现代感，降低文化表达的深度与准确性。

（二）教学资源与方法局限

艺术设计教学中，关于传统艺术元素的教学资源相对匮乏，教材内容陈旧、案例单一，难以满足教学需求。教学方法多以理论讲授为主，缺乏实践操作与体验环节，学生学习积极性不高，对传统艺术元素的理解与运用能力难以有效提升。如讲解传统色彩时，仅通过书本图片展示，学生无法亲身感受色彩在不同材质、光线下的效果。目前教学资源大多聚焦于文字与静态图像，没有高精度数字化素材库以及实物案例的支持，造成学生对传统材料质感和工艺细节无法形成直观认知，教学方法未充分借助现代技术手段，像虚拟仿真、增强现实等，以多维度互动形式重现传统艺术创作场景，课程设在跨学科融合方面存在欠缺，传统艺术常作为独立知识点进行讲授，未和历史文化、社会语境建立有效联系，削弱了学生挖掘传统元素深层意义及进行当代转译的创新能力。^[3]

（三）与现代设计理念融合困难

传统艺术元素与现代设计理念在审美观念、功能需求等方面存在差异，实现二者有机融合存在一定难度。部分设计师过于强调传统元素，忽视现代设计对简洁、高效、功能性的要求，导致设计作品不符合现代市场需求；反之，过于追求现代设计潮流，又容易丢失传统元素的文化精髓。例如，在一些传统风格室内设计中，过度装饰传统元素，影响空间使用功能与现代生活便利性。该融合困境的根源在于传统艺术常聚焦于装饰性、象征性和历史延续性，而现代设计更突出极简理念、用户体验和批量化生产的可操作性，诸多设计尝试仅停留在视觉上的拼接，未在哲学深度、生活方式或技术材料维度展开实质交流，当直接把传统纹样运用到电子产品界面时，要是不考虑交互逻辑以及视觉清晰度，很容易导致使用不便；在家居设计里强行添加雕花、隔扇这类元素，或许会损害空间的流动性与现代居住的舒适度，不具备对两者本质的理解以及创造性转化能力，是造成融合生硬、文化表达浮浅的根源。

四、应对策略

（一）加强传统文化教育

在艺术设计专业课程体系中，增设传统文化相关课程，如中国艺术史、传统美学、民俗文化等，系统传授传统文化知识，加深学生对传统艺术元素的理解。邀请文化学者、民间艺人举办讲座、工作坊，分享传统文化知识与创作经验，让学生近距离接

触、感受传统艺术魅力。组织学生参观博物馆、古建筑、民间艺术展览等，增加实践体验，提升学生对传统艺术元素的认知与感悟能力。在此基础上，需推进跨学科的交融，将文学、历史、哲学等人文课程跟艺术设计专业深度结合，协助学生形成更完备的传统文化认知体系，讲解传统纹样时，能结合古代神话与历史典故予以说明，让学生不光知晓外观，倡导学生进行田野调查，走进民间和乡村，搜集并规整民间散落的艺术样式与工艺技能，像年画、刺绣、陶艺这类，通过亲自参与制作环节，强化对传统工艺精神及审美价值的领悟。学校也能和非物质文化遗产保护机构携手，搭建实践基地，给学生打造长期且稳定的学习与实习平台，让他们在真实文化环境里体悟传统艺术的生存状态与现代转化机会，通过数字化途径搭建传统艺术元素资源库，汇集图文、音频、视频等多样形式的资料，为学生打造便捷高效的学习通道，助力他们更好地领会传统艺术的要义与演变线索。^[4]

（二）丰富教学资源与创新教学方法

开发多样化教学资源，编写高质量教材，收集整理大量传统艺术元素案例，结合现代设计手法进行分析讲解。利用多媒体技术，制作传统艺术元素教学视频、动画，展示元素演变过程、应用实例，增强教学直观性与趣味性。采用项目式教学、案例教学、小组合作学习等方法，让学生在实践项目中运用传统艺术元素进行设计创作，培养学生实际操作能力与团队协作精神。例如，布置以“传统节日文化”为主题的设计项目，学生分组完成从选题策划、元素提取到设计呈现的全过程。需推进跨学科的交融，将文学、历史、哲学等人文课程跟艺术设计专业深度结合，协助学生形成更完备的传统文化认知体系，讲解传统纹样时，能结合古代神话与历史典故予以说明，让学生不光知晓外观，倡导学生进行田野调查，走进民间和乡村，搜集并规整民间散落的艺术样式与工艺技能，像年画、刺绣、陶艺这类，通过亲自参与制作环节，强化对传统工艺精神及审美价值的领悟。学校也能和非物质文化遗产保护机构携手，搭建实践基地，给学生打造长期且稳定的学习与实习平台，让他们在真实文化环境里体悟传统艺术的生存状态与现代转化机会，通过数字化途径搭建传统艺术元素资源库，汇集图文、音频、视频等多样形式的资料，为学生打造便捷高效的学习通道，助力他们更好地领会传统艺术的要义与演变线索。为进一步增强教学效果，可引入虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术，打造传统艺术元素的沉浸式体验情境，让学生能“走进”古代器物纹饰、建筑彩画或民俗场景里，直观把握其空间布局、色彩搭配以及文化内涵，搭建开放式的线上教学平台，汇聚国内外优质传统艺术案例、设计素材及教学视频资源，助力学生开展自主探究与合作学习。教师需实现角色转变，充当

学习进程的引导者与协作者，激励学生在项目里运用跨媒介表达，像借助动态设计、交互体验等现代方式重新解读传统元素，借助校企合作引入实际设计课题，像和文创企业、博物馆共同推进产品研发或视觉设计工作，让学生在应对实际问题期间，更透彻地领悟传统艺术元素在现代社会的价值与转化途径，最终达成知识迁移与创新能力的协同提升。

（三）促进传统与现代融合

引导学生深入研究现代设计理念与市场需求，在设计中找准传统艺术元素与现代设计的结合点。鼓励学生关注当代社会生活、科技发展，将传统元素与现代功能、材料、技术相结合，创造出符合现代审美与生活需求的设计作品。举办传统与现代融合设计大赛、展览等活动，为学生提供展示平台，促进学生之间的交流与学习，激发创新活力。如举办“传统元素与现代产品设计”大赛，推动学生探索传统与现代融合的创新设计。为实现更深层次的融合，教学过程中应注重培养学生的“双重视野”——既要深入理解传统艺术的精神内核与符号系统，又要敏锐把握现代设计的趋势与技术前沿。可以组织学生开展“传统再设计”工作坊，以具体传统元素（如榫卯结构、水墨意象、民族图案等）为起点，结合可持续发展理念、智能交互、3D打印等新技术与新技术进行创意发散与原型制作。同时，积极引入行业导师与跨界设计师参与课程评审与workshop指导，带来一线实践视角与资源，帮助学生更精准地捕捉传统元素在现代市场中的转化潜力与商业价值。院校还可联合企业、文化机构共同搭建“传统创新设计孵化平台”，持续支持优秀学生项目进行产品化与市场试水，并在国际设计展会、文化交流活动中推广成果，拓宽传统现代融合的社会影响力与传播渠道，真正实现文化传承与设计创新的良性互动。

五、结语

传统艺术元素在美育导向的艺术设计中具有不可替代的价值，通过直接引用、变形简化、文化内涵再表达等多种应用形式，为艺术设计带来新活力，提升学生审美素养、培养文化认同感与创新思维。尽管在应用过程中面临理解把握不足、教学资源与方法局限、融合困难等挑战，但通过加强传统文化教育、丰富教学资源与创新教学方法、促进传统与现代融合等策略，能够有效应对。在未来艺术设计教育与实践中，应进一步深化对传统艺术元素的研究与运用，让传统艺术元素在现代美育中绽放光彩，培养更多具有深厚文化底蕴、创新能力与审美素养的艺术设计人才，推动艺术设计行业与传统文化传承发展。

参考文献

- [1] 何明, 刘知明, 徐艺. “美育+思政+创新”融合视域下高校艺术设计类课程实践路径探究[J]. 上海理工大学学报(社会科学版), 2023, 45(S1): 39-44.
- [2] 高宁. 中国传统文化元素在艺术设计中的应用研究[J]. 明日风尚, 2023, (21): 115-117.
- [3] 陈艺楠. 数字媒体艺术设计中中国传统元素的融入[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(19): 60-62.
- [4] 田颖拓. 传统艺术与现代艺术设计的融合研究[J]. 作家天地, 2023, (32): 141-143.